

浅析《三大构成》课程教学对学生设计思维的养成训练

马诚

新疆师范大学美术学院

DOI:10.12238/er.v4i3.3702

[摘要] 三大构成是当今艺术设计专业在校学生的必修课程之一,其教学目标是培养学生艺术设计的形象思维和表现能力的最有效方式,同时也是提高艺术设计专业学生的设计意识和情感的重要手段,在整个学习艺术设计生涯中起到了奠基的作用。因此探索三大构成课程的基础教学手段和方式是对培养合格艺术设计人才的必要性研究。

[关键词] 三大构成; 设计教学; 设计思维

中图分类号: G424.1 **文献标识码:** A

众所周知,艺术设计面对的受众是社会和市场,而这两个因素又都受到地域文化差异和时间的影 响。所以艺术设计专业的发展要因地制宜,因时制宜,要随着社会市场和受众需求的改变而不断变化。市场又是一个不断变化的因素,因此我们的艺术设计教学的课程,针对于其他的学科教学不是一个固定的教学模式。这样的背景下,就要求我们的艺术设计教育要适应社会和市场的需要,要保持 在时代前沿。而三大构成作为艺术设计教育的基础性课程,对其有效的教学方式的研究和探讨就势在必行。

1 三大构成课程在当下艺术设计教学中存在的问题

艺术设计院校的三大构成一般是有平面构成、色彩构成和立体构成三大部分组成。但是很多艺术院校在三大构成的授课上没有形成环环相结、循序渐进的阶梯式教学模式,出现将构成课打乱、分散、独立化。使的学生完成平面、色彩、立体构成课程学习时,时间间隔过长、中间夹杂了太多影响构成课程学习连贯性的因素。这样会导致三大构成课程知识点与课题教学之间缺少衔接,进而使知识的传递性和延续性受阻。而在教学内容上,传统的三大构成教学内容单一,重复性大,知识点单一,没有达到知识点由浅入深,由单一到多元的知识链接。同时三大构成教学另一个严重的

弊端就是教学内容在多年教学中采用的是固定程式化、老套、单一的教学模式,反复训练或者进行一个教学练习,就不能反映设计教学的前瞻性和时代性。如平面构成教学中的单元组合、基本形态的组合教学;色彩构成中的情感表现和单色推移教学练习;立体构成中的二点五维纸浮雕练习等,已然成为我们艺术设计教学中的最基本教学模式,也是上课的必备授课科目。这种脱离社会市场、学生闭门造车的僵硬授课模式,带来的结果是艺术设计人才创新能力的极度缺乏。

传统的三大构成教学在教学目标上过分强调技术而轻视创新创造能力的培养。授课教师在教学中注重对技术性、细节、材料性的讲解,并且在其讲解内容上比较详细和具体。甚至单纯为了学生的技能性的时间节省方面考虑,会把构思和想法甚至是审美感受直接强加给学生。这种教学方式的结果就是学生的创新性和创造性要求比较低。因此这种具有创新性、创造性的课程教学要求和教学训练没有具体的实施措施和手段,流于表面而忽略内在的教学观念,导致的是禁锢了学生的思想,扼杀了学生对艺术的冲动。造成学生艺术学习的盲目性。最终我们大学的设计教学就失去了教学的目的和意义,就会将所学与社会市场之间失去必然的联系。这种

教学方式培养的学生就会是只有扎实基本功的制图员而不与市场接轨,没有任何设计创新和想法的学生盲目自信,走向社会,但是需要从头学习适应社会和市场的艺术设计技能,以适应社会的需要。这种教学现状与我们教学目标创新意识的培养初衷是不符合的,也是当下我国走向文化创意大国崛起之路上存在的危机之一,我们必须迅速改变。

2 三大构成课程教学的优化方略

2.1 三大构成教学的连续性和通盘性整合

高校中,三大构成这三门课程往往由不同的授课教师讲授,这样的话,三大构成教学中的交叉知识点难免会浪费教学资源不必要的课时。因此我们在未来的三大构成教学改革中,可以适当摒弃分时间段教学,尝试将观察记录、思维表达、图形语言、创意表达和空间形态整合在一起进行教学,注重各个知识点的链接和契合。因此,在三大构成的优质教学中,整个课程教学计划的连贯性,教师自身的备课总结和学生的系统整体学习等都会影响艺术设计教学的教学成果和成效。

2.2 为学生后期课程奠定基础的设计方法

三大构成是整个艺术设计专业学生的基础课程,其作用是为高校学生的艺

术生涯打基础,三大构成与后续的艺术设计专业课程之间的关系是基础与提升的关系。就是培养学生能够熟练运用抽象思维和创造性思维的有效手段。教师在授课中不应该只是关注教学原理的本身,应该结合市场需求,同时结合未来的艺术设计相关专业课程要求进行授课讲解,不能单纯只讲要点、线、面的关系,应该在具体的影视动画设计、环境艺术设计和服装设计等实践中给予学生教学和指导,让学生形成积极运用三大构成原理思考创作的能力。

2.3 教学形式的多样性研究

三大构成的课程教学,主旨是针对不同的专业特点进行针对性教学,打破以往教师授课,学生听课的单一听课方式,组织学生系统、全方位的表达设计思维,采取启发式教学,根据学生的实际情况,来选择相应的教学形式。现代多媒体教学的应用,利用多媒体生动直观的优势,可以弥补传统教学的不足。同时在教学过程中,教师要因材施教,基础好的学生可以根据自己的实际情况找到难度较大的课题训练,基础薄弱的学生可以找到适合自己专业、兴趣、能力相匹配的训练形式。这种教学方式能够适合不同基础的学生,能够激励学生的上进心,同时保护学生的自尊心和自信心。在三大构成的教学中,又因为是在高校中,教师应该充分调动学生的学习积极性,让学生主动参与到教学中,加强学生自己对设计知识的理解运用能力。

2.4 三大构成教学目标的差异性研究

我们都知道艺术设计专业涉及面极广,因此我们在三大构成的教学中完全可以以学生的专业特长进行有的放矢的进行教学。比如针对视觉传达设计专业的学生在教学中应注重作品的平面性和构成性质;针对服装设计专业的学生,更应该多一些线性元素,减弱明暗对比的效果,更应该强调装饰性;针对环境艺

术设计专业的学生,在三大构成教学中应该突出空间性和透视性,强调空间的真实性。针对这些特点,在三大构成的教学中,采用不同的教学方式和材料来完成作业,使学生在在学习过程中学得轻松。

3 三大构成课程教学的联想思维训练

三大构成的教学目的是为了培养学生的创造思维和发散思维。发散思维是针对同一个思维出发点去探索多种不同答案的一种思维过程。针对同一种材料,同一种设计点,能够从不同的方向和途径去探求多种不同答案的思考过程。这种思维方式的养成,是为了培养学生能够摆脱惯性思维的束缚,使思维能够趋于灵活多样。三大构成教学中训练学生的发散思维就是以事物的形态如形状、声音为发散点,设想出某种形态的可能性。比如在讲解平面构成中的点、线、面元素时,可以让学生列举大量的点的形态、线的形态和面的形态,让学生自己去体悟其性质所产生的不同心理感受。

想象和联想思维在视觉艺术思维中是不可缺少的重要成分,是决定艺术创作成功与否的重要条件之一。而形象思维离不开想象和联想。视觉艺术思维的训练首先要从想象和联想的训练入手。因此,针对作业练习中的创作主题、类型、手法、思想内涵、形式美感等方面,要让学生积极地开动脑筋,充分展开想象的翅膀,发挥艺术创作的想象能力。例如在“图底”反转这一教学中,是培养学生形象思维的重要内容,这也是对学生普遍进行的联想思维训练方法之一。图底反转变化的理论强调了人们的感受不是孤立存在的,它要受到周围环境的影响。因此,围绕“图底”加以训练,要求学生表达出与众不同、具有独创性的见解,有助于丰富学生的艺术想象力。这样的训练是培养学生充分发挥艺术想象力而进行创作的必不可少的环节之一。这类图形在视觉艺术作品中被广泛地应用,

如染织美术中的“干鸟纹”,广告、装潢艺术中的各种画面等。可见培养学生联想思维的这种意识对学生今后的设计应用是非常重要的。视觉艺术思维中的想象是离不开联想这个心理过程的。联想是通过赋予若干对象之间一种微妙的关系,从中展开想象而获得新的形象的心理过程。以图形创意训练为例,选取自然界中的一片树叶作为创作题材,通过仔细的观察、思考和一系列的联想,创作出众多极具创造性的艺术形态。

4 结语

思维是设计的源泉,没有好的艺术思维不可能创造出好的设计作品。《三大构成》课程教学对学生设计思维的养成训练,对学生艺术思维能力的培养具有关键作用。所以教师要改变阻滞学生创造力发展的观念,最大限度地创造课堂民主、平等亲和的氛围,公平对待每一位学生的思想、个性、智慧与情感,积极调动学生参与学习的主动性,树立学生的创新意识,培养学生敏锐的观察力,培养学生勤于思考,善于思考的潜能,发现每个学生的特点、优点。多鼓励、多引导,辅导中剔除权威,百花齐放,教学方法利用建构主义的教学理念促使学生自主学习、自主发现、自主探索、协作学习的环境。使学生在宽松的课堂气氛中做到民主协商,主动探索和大胆质疑,为学生艺术创作灵感的出现铺平道路的同时,也夯实了学生的艺术设计创新思维的根基。

[参考文献]

- [1]李爱红.传统图形语言[M].北京理工大学出版社,2009.
- [2]吴可玲.创新图案设计[M].南昌:江西美术出版社,2006.
- [3]朱书华.构成设计基础[M].北京:中国轻工业出版社,2016.

作者简介:

马诚(1980—),男,回族,新疆乌鲁木齐人,硕士,副教授,研究方向:民族民间工艺美术、文创产品设计、视觉传达设计。